

歐洲藝術教育的印象

Impression of European Arts Education

漢寶德

Pao-Teh HAN

世界宗教博物館館長

去歐洲之便，想看看主要國家的藝術教育。我是外行人，但卻關心藝教數十年，到老來眼看我國國民美感素質低落，很有興趣了解先進國家如何教育他們的國民。我是實務派，不懂得教育理論，看一些書也是一知半解，我認為了解別人最有效的方法是直接走到教室去，看他們的藝術課怎麼教，從觀察中體會、學習。民國九十一年冬，我曾到美國，參觀了十幾所學校，獲益良多。印證了只看書面報告與實情是大不相同的。

九十三年秋，終於有了一次再到歐洲大城市走一趟的機會。就要求教育部駐外單位為我安排一下參訪當地學校的美術教育。范次長辦公室幫忙打了電話，才發現這件事是很不容易的。歐洲的學校並不歡迎有人參觀上課的情形，所以駐外單位與當地學校並不熟悉。以倫敦來說吧，他們透過私人的關係，才連絡到一家近郊的中學，答應他們去參訪。因此我體會到想要真正了解歐洲的教育實況是相當困難。

安排的這所學校在格林威治的郊外，可以說是郊區的郊區了。我與同行的年輕夫婦自己設法去探訪，轉兩次公車才找到。學校的名字是托瑪士泰里斯中學，附近是低密度住宅區，與我希望參訪的城市學校是有些距離的。

這座學校建於二次大戰後，顯然為一藝術重點學校。我們先拜訪校長，寒暄並拍照後，即與藝術部門主任座談，談些制度與方法。然後是看他們上課的情形。

自倫敦到荷蘭，適逢學校假日，無法安排參訪，就與一位熟悉藝術教育的朋友聊了一會兒，間

接的知道了一些中、小學藝術課程的內容，與英國相去無多。

到柏林，由於曹組長的熱心安排，突破了一些困難，參訪了一座在東柏林的學校，那是一所重視藝術教育的、貧困地區的多族群小學，名為彩虹學校。校長親自帶領我們，談論其教育理想，並親自授課，讓我們在旁聽講。然後參觀他們與藝術教育相關的空間與設備，使我對該校的教育有了全面的了解。

曹組長同時安排了參訪課餘的藝術教育，一個是在布蘭登堡附近的民間藝教組織。這是一個設立在古老民宅中的社區性組織，麻雀雖小，五臟俱全，甚至還有一小型陳列室。他們熱心接待，辦了一個座談會，當地的議員都參加了。另一個在北柏林，稱為atrium的民間組織。這是一個可與學校媲美的單位。建築是德國著名大師夏鴻的風格，環境優美，設備齊全，是政府出資支持的社區藝教單位。經過座談才知道，柏林的這類組織負有重要的藝教功能。除了服務社區民眾之外，是正式的補充學校不足的教育機構。我對這種制度大感興趣。使我想起在台灣，我們為培養藝術天才，設立了藝術專班，造成校內不平等的教育制度，產生很多流弊。如果政府設有atrium一樣的補習學校，有特殊才能的學生可於課後來此上課，就兩全其美。同時，也可免除昂貴的課餘投師學習的補習。因此這所補習學校是與附近的中學有互補關係的，我們也順便參觀了中學的藝術教育設備。

星期天在柏林，有一位年輕建築師自告奮勇為我安排了參訪一個名為Klax的私立幼稚園。對他

們如何以藝術為中心推動幼稚教育有深刻的印象。該園有獨立的建築，良好的環境，完善的設備，對藝教有獨特的看法，在此不贅。他又安排了與一位熱心於藝教、大力推動藝教的女士午餐，談了一些美術館教育的看法，並送我幾本著作。可惜我的德文程度太差，一時沒法消化。

我於同年十二月初，為台法文化獎的評審到巴黎去，趁機請巴黎文化中心為我安排了一個巴黎近郊的中學，去參訪他們的藝術教育。可惜因為距離遠，無法及時趕到，只看到美術課上課一小段。課後與美術老師談了很多，對他們的方法與觀點有所了解。

綜結的說，我對歐洲的藝術教育有下面的幾點觀察，寫出來供有心者參考。

首先，歐洲的藝術教育沒有強調統整的觀念，是很務實的把藝術當成重要的科目施教。他們的藝術課程仍然以美術與音樂為主，在英國，由於文化傳統之故，戲劇很受重視，使用傳統的Drama這個字，未改為現代習慣使用的Theatre。英國課程中，由於傳統，也特別重視設計。設計分兩部分，一部分包括在美術課中，通稱為Art and Design，或僅稱art，可是內容包含設計在內。另一部分在科技課中，稱為Design and Technologue。前者是視覺設計，後者是產品設計，都是變相的美感教育。

表面上看，音樂與美術都是每周兩小時，與過去沒有甚麼明顯的差異，似乎沒有藝術與人文的觀念。我的觀察是，他們在傳統上把藝術視為人文學科的一部分，沒有特別強調的必要。而且自從美國

蓋蒂基金會在八〇年代提倡以學科為基礎的藝術教育之後，歐美的藝教已經自然的把人文內容納入其中了。

下面試分空間、器材與內容三方面說明之。

教學空間

在空間方面，歐美各國沒有多少分別，是專科教室制度。也就是藝術教室是特別教室，與一般教室分開。這是因為藝術教室需要的空間特別大，需要不同的環境條件，也需要特別的設備，是很難與其他科目共用的。

以美術教室來說，它的功用很複雜。除了當學生實習的場所外，仍然是一個演講的課堂。可是美術教室還要兼為學生作品的陳列室，課堂演講範例的展覽室，所以牆面多多益善。除此之外，它需要附有教材、教具的儲藏空間，如有特殊的設備，也要有空間安置，便於隨時取用。

學生作品的討論與比較是當代藝術教育重要方法，所以保存學生作品一段時間是必要的。在教室中需要保存學生作品的簡單設備，大多是櫥櫃之類。柏林使用網狀的櫥子簡單、便宜，且易乾燥，對使用流質顏料的繪畫置放頗為方便。

為了與人文相結合，美術教室中常要大量的畫冊與書籍，隨時取出參考。因此美術教室還要兼有小圖書室的功能。通常一個大型書櫃就可以了。

這些圖書與設備，為了使用方便，最好在教室裏，至少是在教室的附屬空間中。

歐洲的美術教室似乎不像美國是專屬於教師

圖左 柏林彩虹小學上課情形：老師正把學生藍色主調的作品比較討論。（漢寶德攝）

圖右 柏林彩虹小學上課情形：上課前，兩位老師指導分桌而坐，並說明內容。原則上美術課由兩位老師合教。（漢寶德攝）

的。這也許因為我所參訪的學校人數不多之故，也許因為歐洲空間不如美國充裕。由老師來經營自己的教學空間，是我認為最理想的美術教學空間的利用方法。那是因為美術的教學應以教師的專長為核心發展。老師可以教繪畫，可以教雕塑，也可以教陶瓷，再自此一藝術形式發展出人文教學。而不同的藝術形式所需要的教學空間與設備都不相同。

教學器材

無可諱言的，繪畫在美術中佔有特別重要的地位，歐洲各校的美術教育仍以繪畫為主。即使在美國的國家藝術課程標準中，涉及視覺藝術，也明確的指出圖畫，如善加利用，就可以達到他們設定的標準。由於圖畫教學的設備簡單，各國各校普通採用圖畫教學是可以想像得到的。

在我參訪的歐洲學校中，沒有發現在課堂內設置電腦投影設備，甚至沒有看到幻燈機銀幕。他們信賴傳統的教學方法。這使我想起在國內，各學校都抱怨設備費不足的情形。歐洲在電腦的運用上遠超過我們，但在藝術的教學中都不使用，說明了現代化設備對藝教的成效並沒有多少幫助。他們使用的仍然是畫板。

幻燈機與Power Point的共同問題是無法使影像一直停留在我們眼前。它們的共同優點是可以做事先的準備以組織為有系統的資料，所以供演講用很有效。但對於藝術教學，希望學生對某些作品有較深刻的印象時，它們的優點就消失了。有人希望用電視機與錄影片來代替畫板。這當然是可行的。但

是為甚麼捨便宜、方便的工具不用，一定要電器設備呢？一套畫板可以每張單獨用來解說，也可以兩張以上同時出現，以比較解說；可以迅速變換，也可以長期陳列，供學生仔細欣賞，為甚麼一定要買很難使用在課堂上的現代器材？這是虛張聲勢。在台灣，參訪學校最常被引領參觀的就是有電腦設備的空間，卻無法了解其教學的方法與教育的成效。

在歐洲，美術的教學使用圖板與圖片，另一個原因是他們習慣以名家作品為教學的工具。英國托瑪士泰里斯中學，我看到他們以名家作品為例要求學生做分析與描述，把心得寫成報告。法國的學校在課堂上談色彩應用時，也是用名家的名作為例來說明。課堂教學如此，可以很容易與美術館參訪教學相配合。他們有效利用博物館，與教學的方法是息息相關的。

使用圖板，以名家作品為例，與專業教室設備是成套的。如果沒有專業教室，圖版無處置放，無法懸掛，發揮不了作用。不以典型的名作配合教學，圖版也發揮不了作用。請注意，他們不是沒有電腦及科技設備，只是不用在一般課堂教學上，而是作為特定的藝術體驗的工具。在柏林的補習學校裏，有電腦繪畫的學習，似乎是為資優的學生設置的。我也曾見過與聲光效果有關的藝術體驗的空間。

教學內容

在教學的內容方面，就與「人文」有關了。前文說過，歐美各國都受美國蓋蒂基金會的影響，在

圖左 柏林彩虹小學上課情形：繪畫課進行時，學生圍桌而坐，可以互相討論，可借用工具，且在半遊戲中創作。（漢寶德攝）

圖右 社區藝術學校為德國藝術教育的制度，負擔部分學校藝術教育之不足。此圖為學生正上電腦藝術創作課。（漢寶德攝）

藝術教學中，包括了歷史、評論、審美、創作等內容。把它當成嚴肅的學科當然不太合適，因為這些內容對中小學未免太沈重了些。可是把它們視為藝術的人文內涵，就可很輕鬆的融合在教學之中了。藝術無非是表達感情（創作）、培養氣質（審美）、理解歷史與社會的背景（歷史與評論），通過名家作品解析，最容易達到目的。

核心課程當然還是創作。動手本來就是孩子們的習性，塗鴨也好，隨便捏塑也好，都有激勵孩子想像力的作用。以創作的自由表現為核心，審美教育、歷史教育與人文知識都可以自然的連接上去。連接的方式有二，其一是前文強調的用名家作品示範。示範並不是要孩子們學著畫，而是藉名家作品說明審美的原則，使孩子們吸收品評標準，內化為品格的一部分，而且促進孩子們創造的動機。示範是學習的手段，只要避免模仿就可以了。

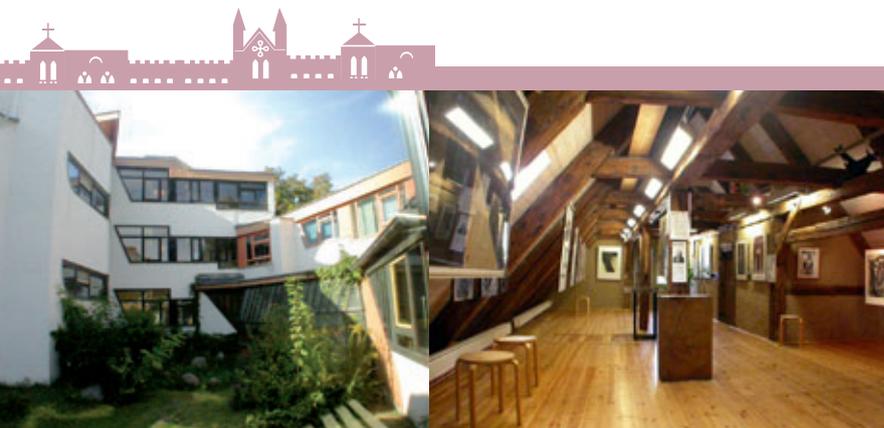
第二個方式是討論。在孩子們創作完成後，把他們的作品陳列出來，加以討論，是很有效的使想像力落實為思想的方法。在中學階段，孩子們已經可以判斷了，用語言解釋自己的作品，是訓練思考能力的有效途徑。藉著師生的對話，審美的判斷與人文的知識就帶進來了。這個時候，再把名家作品的範例拿出來，會使孩子們深刻了解藝術品的價值，逐漸了解使用藝術表現自我的方法。

在參訪時發現一個特殊的現象是，各國的美術課教室都使用比較大的桌子，學生們圍繞著坐，塗鴨時，孩子們是不斷互相溝通，說說笑笑的。這與我國每人一張小桌子，靜悄悄的工作，氣氛大不相同。我注意到，在同一組的學生，所創作的常互相影響。這表示在塗鴉過程中，學生之間就開始互相評論了。這在過去，課堂上的溝通主要是老師與學生的對話，是指導，是教育。今天則把重點放在討論上。孩子之間的互相激勵、啟發，甚至模仿，至少可以增加學習的興趣吧！

討論之後，接著是老師的演講。是把感性轉為知性的最後一步。把描述一個作品的形容詞寫下來，要學生們品評那些字眼描述得最恰當，就是深具人文性的教學方式。很自然的，把文字的藝術帶進美術課中了。通過文字，孩子們可接上廣大的文學的領域。

我認為，這樣的方法，只要使用得法，很容易使藝術的教學達到人文結合的目的，而不必刻意的強調人文內涵。反過來看國內的「藝術與人文」不但因「統整」各種藝術而變成一門藝術常識課，無法深入，而且必須勉強遷就「人文」二字，就把人文輕易的解釋為族群了。

我對歐洲的藝術教育的心得是到要回歸本源，重新思考統整的意義。不勉強，不做作，自個別藝術形式中注入人文的內涵而不失藝術的本位，才是正確的教育方法。 ❀

圖左 此為北柏林一社區藝術學校，Atrium 的校舍，為名建築師設計。（漢寶德攝）

圖右 此為德國布蘭登堡附近社區學校之展示廊，為古老住宅建築的再利用。（漢寶德攝）